

**Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes**

Título del curso: El Arte y el Arte de la Sanación.

Arte: 3009

Número de horas / crédito:

3 créditos – 45 horas

Prerrequisitos, co-requisitos y otros requerimientos:

Ninguno.

Descripción del curso:

Curso interdisciplinario de artes visuales y su aplicación práctica a las humanidades médicas con el fin de proveer una experiencia integrada entre la percepción, la sensibilidad, la creatividad, la condición humana, el dolor y el sufrimiento. El curso desarrolla destrezas de observación, análisis, empatía y auto-reflexión partiendo del ejercicio práctico, tanto creativo como discursivo, de las artes visuales.

“De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.”

Objetivos del curso:

Al finalizar el curso el / la estudiante estará capacitado para:

1. Describir los conceptos salud y arte tomando en cuenta las dimensiones culturales, humanísticas e histórico-contemporáneas.
2. Reconocer el valor de una educación interdisciplinaria entre las artes, las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales;
3. Presentar el resultado de sus investigaciones o proyectos desde el ejercicio creativo;
4. Lograr una comunicación efectiva mediante el desarrollo de una sensibilidad tanto creativa como discursiva hacia los conceptos género, edad, discapacidad, raza, sexualidad, etnicidad, estatus socio-económico y religioso;
5. Aumentar el desarrollo de las destrezas de observación, percepción, sensibilidad y análisis;
6. Mejorar su entendimiento, sensibilidad y percepción hacia la condición humana;
7. Comprender el rol del arte y las humanidades tanto en su profesión como en la cultura;
8. Identificarse con el sufrimiento de los demás;
9. Explorar los valores humanos, la bioética y la sanación;
10. Mejorar el entendimiento sobre su persona y su percepción hacia los demás;

11. Desarrollar un portfolio y un narrativo autobiográfico que demuestre la comprensión del rol de las artes visuales y de las perspectivas humanísticas en el estudio y la práctica de la Medicina y las Ciencias de la Salud.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

<u>Tema</u>	<u>Tiempo</u>
I. Introducción del curso: Dimensiones culturales, humanísticas e histórico contemporáneas integradas entre el concepto salud y el concepto arte	3 horas
II. Abordajes históricos en relación a la representación en las artes visuales de la medicina, las enfermedades, las discapacidades y la sanación desde el estudio específico de artistas y obras: <ul style="list-style-type: none">• Inicios de la relación entre la medicina, la ciencia y el arte• Representación y evolución crítica de las representaciones• Relación entre géneros, razas e intercambios culturales• El uso del cuerpo como medio de expresión, denuncia o agente catalizador• La representación como parte de un proceso de sanación• Enfermedades mentales• Enfermedades físicas, degenerativas, contagiosas y congénitas• Patologías• Discapacidades• La Muerte	6 horas
III. Abordajes teóricos sobre la relación entre las artes visuales y la salud	9 horas
IV. Proyectos y ejercicios	18 horas
V. Visita a exhibición	3 horas
VI. Desarrollo de portafolio y narrativo auto-biográfico	6 horas
Total:	45 horas

I. Estrategias instruccionales:

Conferencias, lecturas, videos, visitas a portales cibernéticos y a exhibiciones. Discusión grupal de lecturas. Talleres. Asignaciones y proyectos dirigidos.

J. Recursos de aprendizaje o instalaciones disponibles o requeridas:

1. Computadora, Internet y los recursos disponibles a través de la red cibernética.
2. Los recursos escritos y digitales del Seminario de Bellas Artes.
3. La Sala de Arte de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras.
4. Los museos y galerías de arte de Puerto Rico con sus exhibiciones permanentes y periódicas.

K. Estrategias de evaluación:

1. Proyectos creativos individuales y grupales 60%
2. Portafolio digital y narrativo autobiográfico 30%

3. Asistencia y participación

10%
Total: 100%

Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

L. Sistema de calificación

Cuantificable: A (4)- B (3), C (2), D (1), F (0)

ACOMODO RAZONABLE:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA SEXUAL

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por

conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

Bibliografía

ABIM Foundation, ACP-ASIM Foundation and European Federation of Internal Medicine.

“Medical Professionalism in the New Milenium: A Physician Charter”. *Annals of Internal Medicine* 136.3 (2002): 243-246. Web.1 Jan.2013.

Agudelo Bermúdez, G. A. (2018). Arte terapia: Un universo de emociones. *Recuperado de: <http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12178>*.

[Anderson](#), Julie, [Emm Barnes](#), [Emma Shackleton](#). The Art of Medicine: Over 2,000 Years of Images and Imagination. Chicago: University Of Chicago Press, 2012.

Arthur, John. Against All Odds: The Healing Powers of Art. Kanagawa-ken/Japan: Hakone Open-Air Museum, 1994.

Beauchamp, Tom L. and James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics. Sexta Edición. New York: Oxford University Press, 2009.

[Bordin](#), Giorgio, [Laura Polo D'Ambrosio](#). Medicine in Art: A Guide to Imagery. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2010.

Camnitzer, Luis. New Art of Cuba. Austin: University of Texas Press, 1994. ISBN: 0-292-71149-2; ISBN: 0-292-71161-1 (pbk.)

Campo, Rafael. The Poetry of Healing: A Doctor 's Education in Empathy, Identity, and Desire. New York City: W.W. Norton & Company, 1997.

_____. The Healing Art: A Doctor 's Black Bag of Poetry. Durham: Duke University Press, 2007.

Castro Ospina, L. J. (2020). *Despertando sensibilidades: La resistencia del arte como un camino para la construcción de paz* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia.).

Cummins, Alissandra. Art in Barbados: What kind of Mirror Image? Kingston: Ian Randle Publishers, 1999. ISBN: 976-8123-82-6

Dengerink Chaplin, Adrienne (2005), ‘Art and Embodiment: Biological and Phenomenological Contributions to Understanding Beauty and the Aesthetic’ in *Contemporary Aesthetics*, V.3. <http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=291>.

- [Emery](#), Alan E.H., [Marcia L.H. Emery](#). Medicine and Art. London: Hodder Arnold Publishers, 2002
- _____. Surgical and Medical Treatment in Art. New York City: Oxford University Press, 2010.
- Engelhardt, Tristan,. Los fundamentos de la Bioética. Segunda Edición. Barcelona: Paidós, 1995.
- Guarín Ramírez, A. F. (2020). Hospital Neurológico Metropolitano la arquitectura como aliado en el proceso de sanación.
- Foucault, Michel. El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica. México: Siglo XXI, 2003.
- Foucault, Michel. Enfermedad mental y personalidad. México: Siglo XXI, 2003.
- Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica I,II,III. México: Fondo de cultura económica, 1993.
- Foucault, Michel. Historia de la sexualidad I,II,III. México: Siglo XXI, 2003.
- Guy Brett. "Lygia Clark: In search of the body", Art in America, July, 1994.
- Hurtado, N. (2020). El arte sanador en tiempos de confinamiento. Apuntes Filosóficos, 29(57), 148-159.
- Jorge J. Ferrer, Juan Carlos Álvarez. Para fundamentar La Bioética: Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contemporánea. 2ª Edición. Madrid: Desclée de Brower, 2008.
ISBN-13:978-8433018144
- Ferris, Jim. The Hospital Poems. Charlotte: Main Street Rag Publishing Co., 2004.
- Gillman, Sander L. Disease and Representation: Images of Illness from Madness to AIDS. Ithaca: Cornell University Press, 1988. ISBN-10: 0801494761
- Grosenick Uta, ed. Women Artists- Mujeres Artistas de los Siglos XX y XXI. Köln: Taschen GMBH, 2002. ISBN: 3-8228-1728-7
- Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico. Puerto Rico: Arte e Identidad. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998. ISBN: 0-8477-0223-5 (hardcover)
- Kandel, Eric. The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present. New York City: Random House, Inc., 2012.
- Matos Olivo, Catherine. galactic vision; The sketchbook project of my cancer year. San Juan: Colección Maravilla, 2011. ISBN: 978-1-61273-035-6

Morales, M. N. Á. (2020). La Evolución de la Identidad Puertorriqueña en las Artes Visuales. In *2020 Harrison Symposium Lawrence University* (p. 14).

Nuland, Sherwin B. Doctors: The Illustrated History of Medical Pioneers. New York City: Black Dog & Leventhal Publishers, 2008.

Organización Mundial de la Salud. Constitución. Nueva York: 1946.
<http://www.who.int/governance/eb/constitution/es/>

Papadopoulou, Evi. "The olfactory dimension of contemporary art", *Interartive*, #13, September, 2009.

Podio, L. (2019). *El poder curativo del arte: incluye 24 diseños a color para la inspiración creativa*. Lea.

Porter, Roy. *The Cambridge Illustrated History of Medicine*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN-10: 0521002524

Sreenath Nair, *Restoration of Breath, Consciousness and Performance*, Amsterdam: Rodopi, 2007.

Traba, Marta. Art of Latin America: 1900-1980. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1994. ISBN: 0-940602-71-7 (PBK)

Varas, P., & Norambuena, M. D. (2020). Diagramas y dibujos sobre la Clínica del cotidiano ecosófica y los procesos de sanación. *PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais*, 26(44).

Veatch, Robert M. The Basics of Bioethics. Segunda Edición. New Jersey: Prentice Hall, 2003.

Catálogos:

Centro Atlántico de Arte Moderno. Cuba Siglo XX: modernidad y sincretismo. Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno, 1995. ISBN: 84-89152-07-1

El Museo del Barrio. Voces y Visiones: Highlights del Museo del Barrio.

Haitian Cultural Arts Alliance. Global Caribbean/ Caribes Globales. Miami: Haitian Cultural Arts Alliance, 2010.

Hansen, Julie V., Suzanne Porter, Martin Kemp. The Physician's Art: Representations of Art and Medicine. Durham: Duke University Museum of Art. 1999. ISBN-10: 0967294614

Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC). careos/relevos: 25 años del museo de arte contemporáneo de puerto rico. San Juan, PR: Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, 2010. ISBN: 978-1-881723-05-9

The Brooklyn Museum. *Haitian Art*. Brooklyn: The Brooklyn Museum, 1978.
ISBN: 0-8109-1053-5; ISBN: 0-87273-069-7 pbk.

Artistas Sugeridos:

Ana Mendieta
Anselm Kieffer
Bill T. Jones
Cai Guo-Qiang
David Medalla
Diego Velázquez
Ernesto Neto
Felix Gonzalez-Torres
Frida Kahlo
Gretchen Bender
Hannah Wilke
Irene and Christine Hohenbuchler
Joseph Beuys
Laura Ferguson
Leonilson
Lygia Clark
María Teresa Hincapié
Paco Rosa
Richard Yarde
Tania Bruguera
Wolfgang Laib

Exhibiciones internacionales recientes:

Contra Todas las Posibilidades: Los poderes sanadores del arte. Museo Real Ueno de Tokyo y Museo al Arie Libre de Hakoe, Japón, 1994.
Pulse: Art, Healing and Transformation. The Institute of Contemporary Art, Boston, 2003
Joseph Beuys en acción. Museo Kunst Palast de Düsseldorf, 2006.
Arte + Acción + Sanación. Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, 2011.

Enlaces y portales en internet:

<https://www.artsandhealthalliance.org>
www.e-emergencia (arte y medicina, el enfermo)
www.memoriasdeunmir.blogspot.com/2012/05/dr-mateo
<https://www.aamc.org/download/271020/data/behavioralandsocialsciencefoundationsforfuturephysicians.pdf>
<http://eprints.ucm.es/11557/1/T32232.pdf>
<http://bvspr.wordpress.com/>
<http://www.flickr.com/photos/bvsenpuertorico/>
<http://pr.linkedin.com/pub/biblioteca-virtual-en-salud-puerto-rico/49/130/498>
<http://ajh.sagepub.com>
<http://litmed.med.nyu.edu/> (Literature, Arts, and Medicine Database)
www.creativegrowth.org (Creative Growth Art Center, Oakland, CA)

Museos:

www.alternativemuseums.org
www.artmuseums.harvard.edu
www.geometricmadimuseum.org
www.guggenheim.org
www.hirshorn.org
www.louvre.fr/louvre.htm
www.metmuseum.org
www.mapr.org
www.metmuseum.org
www.mfa.org
www.moma.org
www.morganlibrary.com
www.musee-orsay.fr
www.museoarteponce.org
www.museocontemporaneopr.org
www.museoreinasofia.es
www.newmuseum.org
www.tate.org.uk
www.whitney.org
www.24hourmuseum.org.uk